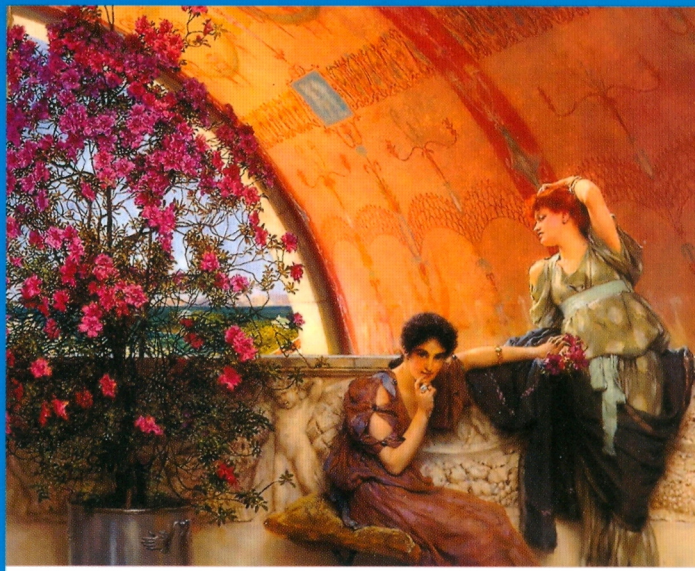
VISIT…

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

26



Святослав Кнушевицкий
Роза Файн
Федор Лузанов
Дирижер Евгений Светланов

Сен-Санс

РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 26

Сен-Санс (1835—1921)

РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

Святослав Кнушевицкий

Роза Файн

Федор Лузанов

Дирижер Евгений Светланов

Камиль Сен-Санс.
С портрета работы Б.Констана.

Как заметил музыковед Жан Шантавуан, «если французская музыка – эхо французского духа – имела более глубоких и более оригинальных мыслителей, чем Сен-Санс, то она никогда не имела композиторов с большей чистотой письма».

И действительно, на фоне творческих достижений французских композиторов второй половины XIX века (Гуно, Бизе, Берлиоза) и, особенно, начала XX века (Сати, Пуленка, Орика, Онеггера и др.) фигура Сен-Санса несколько «затерялась». Однако никто из его соотечественников не мыслил столь ясно и с искренней простотой, выражающейся в строгости форм, лаконичности мелодий и отточенности пронизывающего его музыку «живого ритма».

Шарль-Камиль Сен-Санс появился на свет 9 октября 1835 года в Париже. Его отец, Виктор Сен-Санс, умер от

чахотки через два месяца после рождения сына, оставив мальчика на воспитание матери и двоюродной бабушки Шарлотты Массон.

Мать Сен-Санса, Клеманс Коллен, была художницей-акварелисткой, что способствовало глубокому знакомству сына с изобразительными искусствами. Бабушка неплохо владела игрой на фортепиано. Обе они чрезвычайно заботились о Камиле, здоровье которого оказалось хрупким и неустойчивым.

Необычайный музыкальный слух обнаружился у мальчика в очень раннем возрасте. Вслушиваясь в звуки

окружающего мира, он различал в них скрытые мотивы, интонации и даже целую «симфонию» в шуме закипающего чайника.

С двух с половиной лет маленького музыканта начали обучать игре на фортепиано, и к пяти годам он сделал такие успехи, что исполнял уже маленькие сонаты! Почти в то же время Камиль начал сочинять музыку – сначала галопы и вальсы, а затем и романсы. Обладая абсолютным слухом, он записывал свои произведения сразу на бумаге, и их сложность в значительной мере превышала техническую подготовку его маленьких рук.

Сен-Санс в детстве.

Из-за слабого здоровья и чрезмерной опеки домашних Камиль не ходил в школу, получив первоначальное образование на дому. Впоследствии ему пришлось восполнять пробелы в знаниях самообразованием. Зато Сен-Санс быстро и легко овладевал музыкальными предметами. С восьми лет он начал заниматься у известного пианиста и композитора Камиля Стамати, а уже через два года при поддержке учителя дал свой первый публичный концерт в зале Плейель. В программе маленького пианиста среди других произведений были исполнены концерты Моцарта и Бетховена. Выступление

Сен-Санс в 1845 г.
После первого концерта.

юного гения восторженно обсуждалось в прессе, окрестившей его «соперником Моцарта».

В 1848 году Сен-Санс поступил в Парижскую консерваторию, где обучался до 1852 года в классе органа Франсуа Бенуа и в классе композиции Фроманталя Галеви. Сразу по окончании консерватории он принял участие в конкурсе на получение Римской премии, однако его произведение осталось незамеченным. Забегая вперед, следует отметить, что двенадцать лет спустя Сен-Санс повторил эту попытку, но вновь безуспешно. Желание публичного испол-

нения своих сочинений заставило его прибегнуть к хитрости: он скрыл авторство своей Первой симфонии и представил ее на суд Общества св. Цецилии, заявив, что она принадлежит неизвестному немецкому композитору. Успешно исполненная под вымышленным именем, симфония обратила на себя внимание Берлиоза и Гуно. Когда уловка Сен-Санса раскрылась, оба французских композитора выразили ему свое одобрение, впоследствии переросшее в дружбу.

Молодой композитор пробовал свои силы в разных жанрах – песнях и романсах («Бой короля

Жана», «Мечтания», «Листок тополя», «Жалоба»), фортепианных пьесах («Шесть багателей»), в ряде крупных сочинений (Фортепианный квинтет, Сюита для виолончели и фортепиано). В них обнаруживается большое влияние классиков, в том числе Гайдна, Бетховена, и представителей раннего романтизма – Мендельсона и Шуберта.

Вскоре Сен-Санс занял должность органиста в парижской церкви Сен-Мерри, где он проработал около пяти лет. Прекрасным завершением стала большая Месса для четырех солистов, органа, хора и оркестра, посвя-

щенная аббату Габриэлю. В качестве благодарности священник взял Сен-Санса с собой в недолгую поездку по Италии.

В 1858 году он был приглашен на должность органиста храма св. Магдалины, расположенного в центре Парижа и отличавшегося большим количеством прихожан. Новая работа обеспечила Сен-Санса хорошим материальным доходом и позволила переехать на другую квартиру, с просторным видом из окон. Здесь он, наконец, смог продолжить давнее увлечение – наблюдение небесных тел с помощью приобретенной подзорной трубы.

Сен-Санс в 1846 г.

Слава Сен-Санса как прекрасного пианиста и органиста облетела французскую столицу. Послушать его виртуозное исполнение приходили многие музыканты, среди них – Антон Рубинштейн, Клара Шуман, Пабло Сарасате. Восхищенный органным искусством Сен-Санса, Лист назвал его «первым органистом мира». Несколько лет спустя композитор написал «Бретонские рапсодии» для органа, посвятив их Гансу фон Бюлову.

Однако увлечение органом не мешало композитору продолжать творческие поиски, используя самые

разнообразные инструменты и жанры. Напротив, перемены в жизни композитора благоприятно отразились на его композиторской деятельности. Об этом свидетельствует длинный список произведений второй половины 50-х годов: Шесть дуэтов для фисгармонии и фортепиано, Фортепианный концерт, Первый и Второй скрипичные концерты, Рождественская оратория, Вторая симфония.

На рубеже 50–60-х годов Сен-Санс познакомился с Гансом фон Бюловым и Рихардом Вагнером – оба оценили его умение читать с листа партитуры любой сложности.

В начале 1861 года параллельно с деятельностью органиста Сен-Санс устроился преподавателем фортепианной игры (профессором) в Школу Л.Нидермейера. Своих учеников, среди которых были Андре Мессаже и Габриэль Форе, Сен-Санс знакомил с неизвестными произведениями композиторов романтического направления – Шумана, Листа, Вагнера и Берлиоза. С Форе у него сложились самые близкие отношения – в отсутствие учителя тот замещал Сен-Санса за органом.

К этому периоду относится создание одного из популярнейших

произведений Сен-Санса – Интродукции и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром. Трогательная вступительная мелодия, дышащая удивительной чистотой и грустью, сменяется капризной темой самого рондо, пронизанной упруго пульсирующим ритмом и интонациями цыганского или испанского фольклора (эти черты можно обнаружить в опере «Кармен» Жоржа Бизе). К несомненным достоинствам сочинения можно отнести искусную прозрачную оркестровку (которую нередко упрекают в излишней простоте), а также выразительность и виртуозную мелодическую линию сольной партии.

Во второй половине 60-х годов Сен-Санс провел серию концертов в разных городах Франции совместно с другими музыкантами, в том числе Пабло Сарасате, скрипачом Эме Гро, виолончелистом Жюлем Лассерром. Не ограничиваясь этим, он совершил концертное турне по нескольким европейским городам. Оно стало началом его обширной исполнительской деятельности, продолжавшейся в течение всей жизни.

В 1867 году в Париж приехал Антон Рубинштейн с целью провести серию концертов. Познакомившись с Сен-Сансом, он предложил

композитору организовать концерт со своим участием в качестве дирижера. Пользуясь удобным случаем, Сен-Санс в короткие сроки завершил Второй Фортепианный концерт и сам исполнил его на премьере под руководством Рубинштейна.

Три года спустя, когда Сен-Санс стоял на пороге расцвета своего творчества, в его относительно спокойную жизнь ворвались события Франко-прусской войны. После поражения французской армии при Седане и провозглашения республики Париж был осажден пруссаками. Помогая соотечественникам непосредственным участи-

ем в военных действиях, а также проведением благотворительных концертов, Сен-Санс не оставил композиторской деятельности. Из-под его пера появляются вокальная сюита «Персидские мелодии» и кантата «Песни войны», затем Первая виолончельная соната и Первый виолончельный концерт ля минор, представленный в программе диска.

Начало 70-х годов отмечено появлением нового жанра в наследии композитора – симфонической поэмы. Одна за другой были закончены поэмы «Прялка Омфалы», «Фаэтон» и, наконец, известнейшее симфоническое произведение

Сен-Санса – «Пляска смерти». Интересны некоторые детали ее создания. Годом раньше Сен-Санс написал романс на стихи Анри Казалиса, имеющие название «Равенство, братство». В них автор изобразил танец скелетов на кладбище под музыку Смерти, играющей на скрипке. Используя материал этого романса, Сен-Санс создал свою симфоническую поэму. «Пляска смерти» была воспринята неоднозначно. Положительно отозвался о ней П.Чайковский, заметив, что она не уступает аналогичному произведению Ф.Листа «в отношении красоты и блеска». Сам Лист серьезно отнесся

к поэме Сен-Санса и сделал ее прекрасную фортепианную транскрипцию.

В 1875 году Сен-Санс женился на Марии-Лауре-Эмилии Трюффо, которая была почти в два раза моложе композитора. Их брак просуществовал около шести лет. Окончательный разрыв произошел в 1881 году, через некоторое время после трагической гибели двух сыновей Сен-Санса.

Поздней осенью 1875 года Сен-Санс осуществил концертную поездку в Россию, где познакомился с рядом выдающихся музыкантов, в том числе и Чайковским.

Улица Monsieur-le-Prince.
Дом, где жил Сен-Санс.

Московской и петербургской публике были представлены авторские произведения самого композитора – Второй и Третий фортепианные концерты, поэма «Прялка Омфалы» и «Пляска смерти». Один из таких концертов был отмечен рецензией Чайковского, опубликованной в газете «Русские ведомости». Он отозвался о Сен-Сансе как о превосходном музыканте, чуждом «того невинного шарлатанства, от которого несвободны многие сильные таланты».

Во время пребывания Сен-Санса в России Лист хлопотал о постановке его первой удачной оперы «Самсон

и Далила» в Веймаре. Ее отдельные страницы высоко оценили музыканты-современники.

В конце 70-х годов Сен-Санса ожидали новые перемены в жизни и творческой деятельности. Он оставил свою многолетнюю службу органиста в храме св. Магдалины, переселился на новую квартиру близ Люксембургского сада и отправился в концертное путешествие. В дороге его застала неожиданная новость о смерти одного из почитателей его творчества Альбера Либона, завещавшего ему 100 000 франков. Теперь у композитора появилась возможность целиком посвятить

себя творчеству. Интересно, что завещание содержало приписку, в которой Либон просил Сен-Санса сочинить в его память Реквием и исполнить его на годовщину смерти. Композитор исполнил желание своего благодетеля, написав через год вдохновенный Реквием.

80-е годы – период наивысшего расцвета композиторского дарования Сен-Санса. В течение этого десятилетия он создал несколько крупных сочинений, среди которых три оперных полотна («Генрих VIII», «Прозерпина» и «Асканио») и Третья симфония, или «Симфония с органом», вошедшая в число лучших

Клавир оперы «Генрих VIII».

произведений Сен-Санса. Композитор посвятил свою Третью симфонию памяти Листа, смерть которого наступила летом 1886 года.

Любопытна структура симфонии. Она представляет собой двухчастную форму, в то время как каждая часть, в свою очередь, разделена на два самостоятельных раздела. Таким образом, можно говорить о четырехчастной композиции. Введение в симфоническую партитуру одновременно органа и фортепиано было рискованным действием и могло привести к нарушению баланса инструментовки. Однако именно благодаря умелому использованию этих

тембров в музыке симфонии она получила большое количество почитателей.

Порядок разделов соответствует закономерной последовательности частей симфонического цикла. В первом разделе доминируют драматические настроения и устремленность развития, которые затем сменяются восхитительной мелодией у струнных инструментов на фоне мягких органных педалей (второй раздел, Poco adagio). В третьем разделе (вторая часть симфонии) преобладает тревожное, танцевальное начало, характерное для скерцо. Финальный раздел открывается яркими

Концерт-фестиваль в зале Плейель 2 июня 1896 г.
в честь 50-летия концертной деятельности К.Сен-Санса.
С рисунка Ж.Гриньи.

провозглашениями органа, который затем активно участвует в перекличках с другими группами инструментов или используется как торжественный фон для развития главных тем.

Почти одновременно с симфонией Сен-Санс завершил зоологическую фантазию «Карнавал животных», уединившись на некоторое время в тихом австрийском городке. В этом цикле собраны четырнадцать пьес, представляющих остроумные портретные зарисовки животных (за исключением финала, №14). В «Карнавале животных» Сен-Санс проявляет живое чувство юмора, представляя персона-

жей в шутливом виде. Единственной пьесой, лишенной карикатурных черт и сохранившей неподдельную серьезность, можно назвать популярнейшего «Лебедя», №13. Другой особенностью цикла стал необычный состав исполнителей – в нем участвуют струнный квартет, два фортепиано, флейта, фисгармония, ксилофон и челеста.

В конце 1888 года, немного не дожив до восьмидесяти лет, умерла мать композитора. Ее смерть причинила Сен-Сансу невыразимую душевную боль. Он навсегда покинул свою квартиру на улице Monsieur-le-Prince и уехал в Алжир. С этого времени начинаются

Сен-Санс в зале Гаво.
Ноябрь 1913 г.

странствия музыканта по свету. Однако определяются и любимые места его пребывания – Каир, Канарские острова и Алжир.

Душевные переживания Сен-Санса ослабили его и без того некрепкое здоровье. Неудивительно, что список сочинений 90-х годов заметно уменьшается. Из крупных сочинений можно назвать оперу «Фрина», музыку к трагедии «Деянира», Пятый Фортепианный концерт и балет «Жавотта».

Помимо композиторской и дирижерской деятельности Сен-Санс проявил себя в области акустики и журналистики, опубликовав в 1881 году

интересную статью «Множественный резонанс колоколов», а впоследствии издав сборник статей «Гармония и мелодия». Наконец, на рубеже веков Сен-Санс подготовил к печати книгу «Мысли», где выразил свои эстетические принципы.

Последние годы жизни стареющего композитора характеризуются, с одной стороны, ослаблением творческой продуктивности, а с другой – широкой исполнительской деятельностью. Он постоянно концертировал, преимущественно как дирижер, время от времени отдыхая на курортах. Сен-Санс скончался 16 декабря 1921 года и был похоронен на кладбище Монпарнас, в семейном склепе.

Могила Сен-Санса на кладбище Монпарнас в Париже.

КАМИЛЬ СЕН-САНС

1 **«Лебедь»** из фантазии «Карнавал животных» 3.13

2 **Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром ля минор**, соч. 28 . . . . . 9.04

3 **Концерт для виолончели с оркестром ля минор**, соч. 33 . . . . . 19.59

Симфония №3 до минор (с органом), соч. 78

4 I часть. Adagio – Allegro moderato 11.01

5 Poco adagio 10.09

6 II часть. Allegro moderato 7.48

7 Maestoso 9.48

Общее время звучания: 71.07

Годы записи: 1969 (2), 1979 (3), 1982 (4–7)

Святослав Кнушевицкий, виолончель
Алексей Зыбцев, фортепиано (1)

Роза Файн, скрипка
Симфонический оркестр Московской Государственной филармонии
Дирижер – Кирилл Кондрашин (2)

Федор Лузанов, виолончель
Государственный академический симфонический оркестр СССР
Дирижер – Александр Лазарев (3)

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Дирижер – Евгений Светланов (4–7)

Звукорежиссеры – В.Скобло (2), Э.Шахназарян (3), М.Пахтер (4–7)

Ремастеринг – М.Пилипов

Редакторы – А.Житкова, Т.Казарновская

Дизайн – И.Крюков

Верстка – М.Касьян

Обложка – Лоуренс Альма-Тадема (1836—1912),
«Не сознающие конкуренты», 1893 г.

ISBN 5-87107-156-2

Печать и сшивка:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. (Польша)

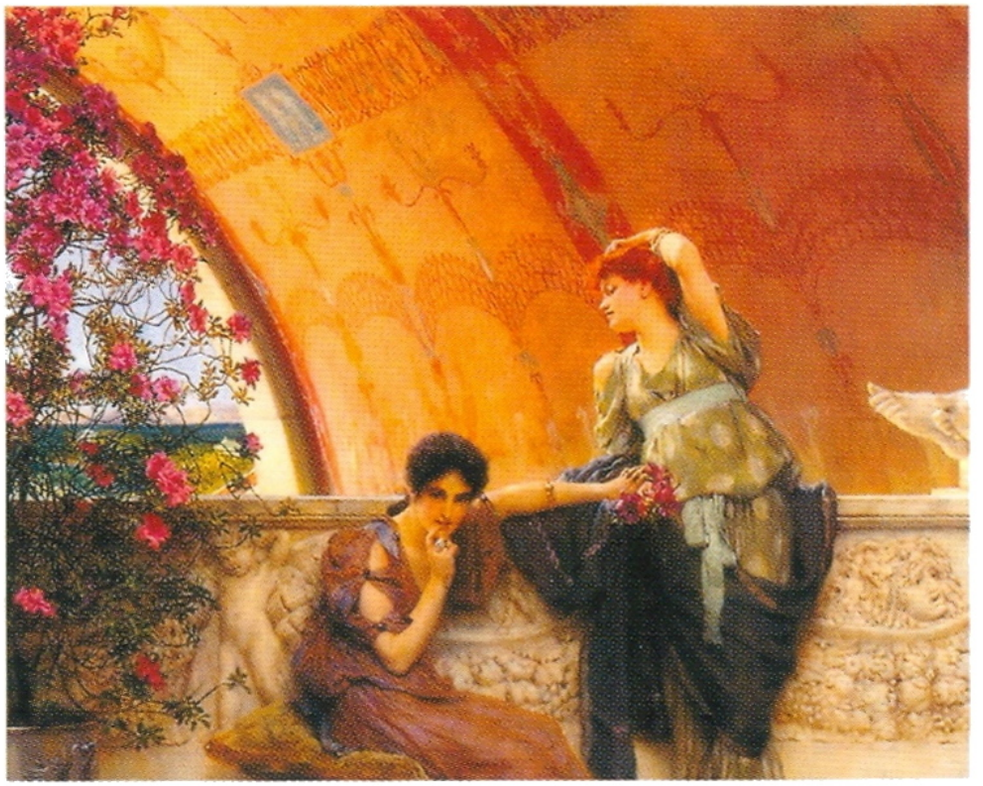
℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2009

Портрет Сен-Санса с автографом.
1894 г.

Сен-Санс

РОНДО КАПРИЧЧИОЗО



Святослав Кнушевицкий
Роза Файн
Федор Лузанов
Дирижер Евгений Светланов

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Камиль Сен-Санс

1	**«Лебедь»** из фантазии «Карнавал животных»	3.13
2	**Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром ля минор**, соч. 28	9.04
3	**Концерт для виолончели с оркестром ля минор**, соч. 33	19.59
	Симфония №3 до минор (с органом), соч. 78	
4	I часть. Adagio – Allegro moderato	11.01
5	Poco adagio	10.09
6	II часть. Allegro moderato	7.48
7	Maestoso	9.48
	Общее время звучания:	71.07

© ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2009
℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 www.melody.su
Изготовитель: ООО "Уральский электронный завод",
620066, Россия, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 17,
лицензия МПТР России ВАФ № 77-15 ГОСТ 28376-89, ГОСТ 27667-88

МЕЛОДИЯ

4 607071 481583

MEL CD 10 01589